

LIMPI-ARTE

ALUMNO: GUILLERMO ALAMINOS BUENO

TUTORA: SILVIA LOPEZ

TRABAJO FIN DE GRADO

2015/2016

INDICE

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE.....	2
IDEA.....	3
TRABAJOS PREVIOS.....	4 - 8
PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA.....	9 - 15
PROCESO DE INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL.....	15 - 26
CRONOGRAMA.....	27
PRESUPUESTO.....	28
BIBLIOGRAFÍA.....	28 - 29
ANEXO.....	30 - 33

PALABRAS CLAVE

Performance, Arte, Acción, Mercantilización, Banalización, (Sarcasmo, Humor o Ironía), Limpieza.

RESUMEN

Este proyecto surge debido a la incertidumbre de mi propia experiencia como alumno de la facultad de Bellas Artes de Málaga y como alumno de Bellas Artes en general que está en el último curso de la carrera y tiene que enfrentarse a una realidad muy distinta de la que ha estado viviendo durante cuatro años de carrera mientras estudiaba. Llegar al último curso supone la llegada a un límite y esta visión de algo que se acaba y de algo que tiene que comenzar te hace que te cuestiones muchos aspectos que antes habían pasado de soslayo o desapercibidos tanto a nivel académico como existencial. De este cuestionamiento o replanteamiento de la propia práctica artística surgen una serie de diez intervenciones o performances donde se cuestionan diferentes problemáticas en torno al hecho artístico, a la práctica artística, y a la propia profesión de artista como productor de arte.

Estas intervenciones se han documentado a través de vídeos de una duración aproximada entre 1 y 3 minutos. El núcleo temático que le da coherencia a todas las intervenciones es el tema de la limpieza que realiza un personaje en clave de humor irónico sobre diferentes objetos y/o lugares relacionados con el mundo del arte como una acción reivindicativa que pretende abordar, explorar y reflexionar sobre la figura del artista y las instituciones del contexto artístico.

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA QUE FUNDAMENTA EL DISCURSO

LIMPI-ARTE pretende ser un proyecto donde se reflexiona acerca de la función social del artista en relación a las instituciones relacionadas con el hecho artístico (museos, galerías, ayuntamientos, la propia Facultad de Bellas Artes, etc.) en el momento actual y desde mi propia experiencia como alumno que pronto será graduado en Bellas Artes. Es una propuesta que aborda el tema de la crítica institucional desde un enfoque personal y en clave de humor y donde se plantean cuestiones como la crítica hacia el poder económico y mercantil que se mueve en torno al arte y por otro lado la dificultad que hoy en día tienen los estudiantes de carreras artísticas para incorporarse al mundo laboral. Este proyecto consta de una serie de 10 vídeo-performances protagonizados por Isidro, trabajador del sector de la limpieza, que aparece en distintas escenas realizando sus labores de limpieza sobre diversos objetos “artísticos” (estatuas, grafitis, pinturas, esculturas etc...) y símbolos de las instituciones artísticas y culturales de la ciudad de Málaga. Las situaciones que se le presentan las resuelve de una manera un tanto exageradas queriendo despertar en el espectador una complicidad a través del humor. Isidro es el vehículo a través del cual el autor del proyecto expresa su visión personal, no solo está realizando performances, sino que utiliza el humor para liberarse de las tensiones que el mundo actual produce en un estudiante de Bellas Artes que está a punto de terminar sus estudios y tiene que enfrentarse a la sociedad, que le exige encontrar un trabajo.

Con estas performances se intenta representar la contradicción que se da entre “el Arte” como una disciplina o campo de estudios superiores, algo que proporciona experiencias sublimes y “el limpiador” como alguien invisible para la sociedad, insignificante, perteneciente a un rango social inferior. El autor consigue o intenta superar dicha contradicción asumiendo el papel menos favorecido pero dándole un protagonismo a través de la carcajada y la llamada de atención mediante el uso de actuaciones exageradas. En este sentido se intenta reivindicar el humor como forma de vida, pero tomándose en serio la libertad de actuar y “ser”, como contraposición a lo que se espera de mí por los cánones sociales establecidos.

Por otro lado, la decisión de utilizar el vídeo-performance como técnica para desarrollar mi proyecto viene del intento de remarcar la importancia que tienen los medios audiovisuales en

el arte actual pero sobre todo porque con esta técnica el sujeto es el elemento constitutivo de la obra artística lo que me proporcionaba el énfasis en el personaje como catalizador de las reflexiones que se plantean en este proyecto.

TRABAJOS PREVIOS

El proyecto ha ido cogiendo forma a través del visionado de muchos vídeos de índole humorística, pero con un trasfondo que conectaba con la idea primordial de tratar el arte como algo irreverente como trampolín hacia el mundo paródico de las artes plásticas.

Imágenes de los primeros videos (*“Rap mudo”*, *“Lago de los cisnes – sobaco”*, etc...)

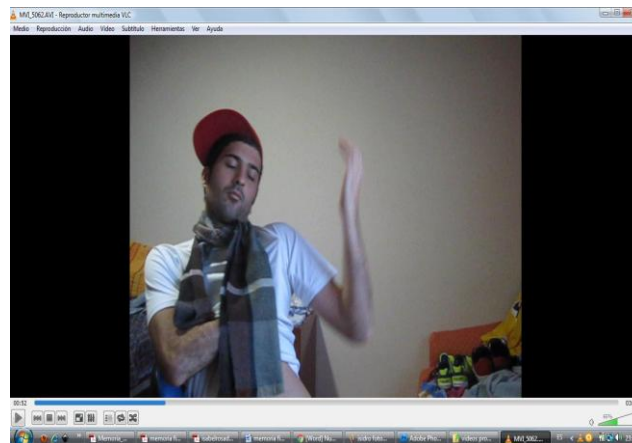

Figura 1: Fotograma de “Rap Mudo” (Vídeo de proyecto anterior realizado por el autor de este TFG).

Figura 2: Fotograma de “Lago de los cisnes – sobaco” (Vídeo de proyecto anterior realizado por el autor de este TFG).

Dichos videos sirvieron de punto de partida para soltarse y mostrar al mundo la importancia de la música y expresar algo concreto hoy día, a partir de este momento realmente surgen los conceptos de ironía, música, humor; y empezar a cuestionarse el abanico de posibilidades que ofrecía estos términos. La evolución de dicho proyecto empezó con videos caseros sin concretar ningún tema específico, pero tomando como base el humor y la “belleza” de lo cutre; derivando en un contexto autobiográfico, una mirada hacia la mercantilización y el academicismo del arte en general a través de obras muy reconocibles en el mundo actual.

Dichas pruebas son recursos metafóricos en los que se recurre al chiste fácil para impactar al espectador y obligarlo a reflexionar sobre el tema el papel social de un artista pero quería hacerlo desde un punto de vista personal, partiendo de mis inquietudes e incertidumbres personales.

Después en los últimos vídeos ya quedan reflejados los objetivos que desde un principio me propuse, pero de una manera más concreta y definida, y creo que he conseguido proyectar esas inquietudes y en definitiva mi propia forma de entender, sentir y expresar el arte. Algunas de las referencias directas de mi proyecto han sido por un lado la serie televisiva “Museo Coconut” donde unos personajes extravagantes hacen el papel de trabajadores de un museo donde se suceden tramas con un aire de humor absurdo y surrealista.

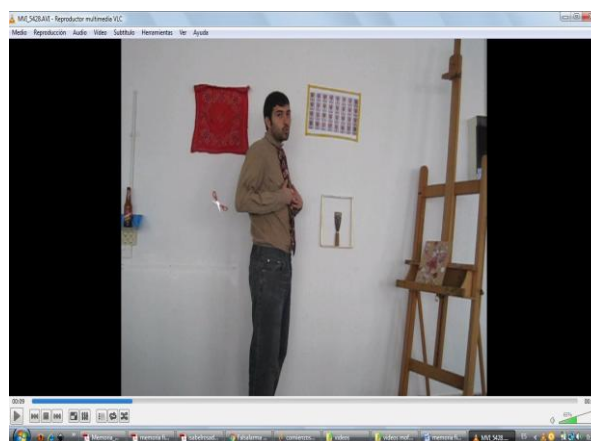

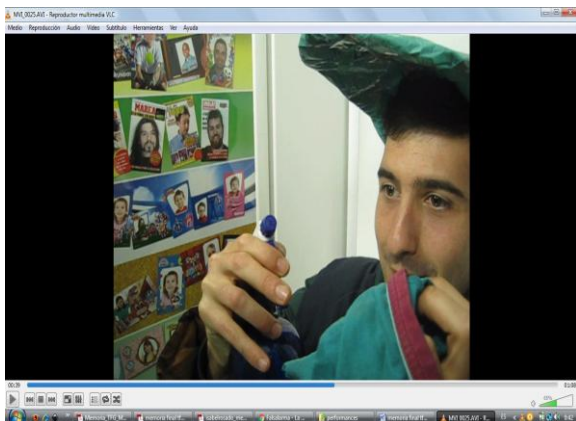
Figura 3: Fotograma de “Mof-arte”, vídeo de un proyecto anterior realizado por el autor de este TFG.

La idea de este proyecto comenzó con el intento de darle continuidad al trabajo que había realizado en la asignatura de “Producción de Proyectos Artísticos”. Para ésta asignatura realicé una serie de vídeo-performances basados en el personaje de un profesor de arte que realizaba una serie de intervenciones en un museo casero. Tras realizar diferentes pruebas, el método que utilicé partía de la improvisación y recurría a la inspiración absurda y momentánea que hacían de hilo conductor para satisfacer la necesidad artística de mostrarme al público sin ningún tipo de tabú ni regla que seguir. Después en los últimos vídeos ya quedan reflejados los objetivos que desde un principio me propuse, pero de una manera más concreta y definida, y creo que he conseguido proyectar esas inquietudes y en definitiva mi propia forma de entender, sentir y expresar el arte. Algunas de las referencias directas de mi proyecto han sido por un lado la serie televisiva “Museo Coconut” donde unos personajes extravagantes hacen el papel de trabajadores de un museo donde se suceden tramas con un aire de humor absurdo y surrealista.

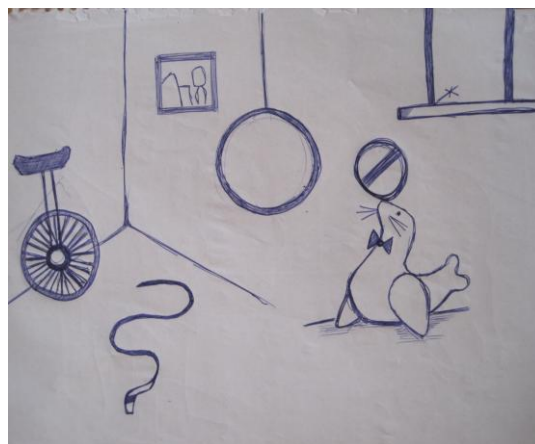
Figura 4: Fotograma de “Mof-arte”, vídeo de un proyecto anterior realizado por el autor de este TFG.

En una segunda etapa de búsqueda de perfeccionar tanto la técnica como el mensaje surgió la invención de un personaje desempleado llamado “Isidro el Fotomatones”, el cuál recorre el mundo en busca de fotomatones para limpiarlos por fuera y por dentro dado que carece de trabajo, por culpa de esta sociedad injusta y deshumanizada; trabaja gratis sin pedir nada a cambio, sólo la voluntad; su cometido es dejar relucientes los fotomatones ya que se trata de mostrar el tema de agua, política y arte como acción reivindicativa de lo sobrevalorado de dichos temas.

Figuras 5 y 6: Fotogramas de vídeos de trabajos anteriores realizados por el autor de este TFG.

Por un momento se barajó la opción de crear una especie de circo de Arte, con sus respectivos personajes amoldados a figuras artísticas reconocidas tratando de nuevo el concepto de crítica irónica acerca del arte, pero viendo la dificultad técnica y audiovisual de dicho proyecto para que funcionase se abandonó esta idea.

Figuras 7 y 8: Bocetos de trabajos anteriores realizados por el autor de este TFG.

En la asignatura de “Instalaciones multimedia” también continué trabajando con esta idea inicial, donde tuve la oportunidad de indagar más aún en el campo del vídeo-performance a nivel conceptual y el manejo de distintos programas para la ejecución técnica. Fue en la serie de vídeos que realicé para esta asignatura que surgió por primera vez el personaje de “Isidro: el limpiador de Limasa”.

Estos vídeo-performances se desarrollan por las calles de Málaga, donde el trabajador aparece limpiando las distintas estatuas y emblemas de la ciudad, lo hace de una manera peculiar dado que se excede un poco en sus formas, y es lo que le caracteriza, juega también con el desconcierto del espectador, el susodicho en este caso lleva un mono de trabajador del Limasa amarillo fosforito.

Isidro representa el caso típico del trabajo actual donde la precariedad laboral campa a sus anchas haciendo que sobre todos los jóvenes tengan que buscarse la vida de cualquier manera. Pero Isidro no es el joven al que los medios de comunicación y las clases que tienen el poder nos quieren hacer creer. Isidro no es un “Nini” ya que con sus actuaciones da un toque de atención a todos aquellos que lo llaman “perdedor”. El trabajo que él realiza no se puede denominar trabajo ya que no tiene ninguna contraprestación, puesto que no está remunerado ni tiene ningún jefe que le ordene hacer tareas; a la vez que tiene un toque de crítica y de ironía muy interesante para abarcar la temática con más profundidad.

Figuras 10 y 11: Fotogramas de “Isidro, el limpiador de Limasa”.

En estos primeros vídeos se podía apreciar que este personaje necesitaba un pulido, involucrarse más, se tenía que meter más de lleno en el mundo del arte (galerías, aulas de la facultad, grafitis)... para explorar las posibilidades de la dimensión crítica que podía llegar a alcanzar este proyecto. Fue así como a través de dichas intervenciones se pudo ver la fuerza y la expresividad que podía llegar a tener el proyecto, siendo necesario un empleo exhaustivo e informativo del tema, mas una lista de referencias para desarrollar el proyecto. Referencias de todo tipo: en el campo del humor, de la performances, del videoarte, de la crítica institucional, etc...

PROCESO DE INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

El proyecto consiste en una serie de 10 videos de una duración aproximada de 1 minuto cada uno. Una vez definido el personaje y la temática del proyecto se procede hacer un guión orientativo de la propuesta final. La primera actuación se realiza en la Facultad de Bellas Artes de Málaga, en el interior del aula donde el personaje se dedica a la limpieza de diversos objetos (pintura-cuadro, maquetas, esculturas de barro) siendo el motivo principal de este proyecto el acercar el arte a través de la risa, la actuación aunque tiene un toque de exageración, intenta no llegar hasta el extremo de la parodia.

El video tiene una parte en color y otra en blanco y negro homenajando el cine clásico de Charles Chaplin y Buster Keaton.

Figura 11: Story Board

Figura 12: Boceto de Isidro

Una vez grabado y realizado el primer video se constata que la línea a seguir debe ser la misma ya que el resultado obtenido es aceptable, habiendo conseguido la idea matriz que se quería reflejar en el proyecto.

El siguiente video se realizó en el patio trasero de la facultad donde se ubica una escultura de madera a la que se limpia meticulosamente por parte del personaje, buscándose el contraste entre el interior y exterior del edificio, para poner de manifiesto la omnipresencia del arte en la vida de un estudiante de Bellas Artes; así como la relación que existe entre el proyecto (lo absurdo y lo mercantilizado) y las diferentes disciplinas artísticas del arte con el protagonista como hilo conductor. Esta intervención se realizó en el aula de 3 de bellas artes.

Figuras 13 y 14: Vídeos de trabajos realizados por el autor de este TFG.

Para cerrar el ciclo de la facultad el personaje se sitúa en la entrada de la misma donde con un falso diploma muestra su alegría por haber podido finalizar su sueño (Graduarse en Bellas Artes). En este caso el personaje no tiene el uniforme porque este video sería el primero de todos ellos. La alegría de un sujeto por finalizar unos estudios de arte y la ilusión de creer que ese va a ser su destino.

Figura 15: Fotograma del vídeo LIMPI-ARTE de este TFG.

La representación a través de la danza y la opera se realizó con el Croma de la facultad con su correspondiente fondo verde plano para conseguir el efecto de transparencia de postproducción. En dicho video la tarea principal consiste en limpiar el espacio con un paso

de danza y movimientos de la ópera para desmitificar el sentido elitista de dichas disciplinas. Y con el programa Premier Pro cs6 se convierte en croma con sus dos correspondientes videos de fondo, el primero de danza clásica y el segundo de ópera de Freddie Mercury y Montserrat Caballé tema de (Barcelona).

Figura 16: Fotograma del vídeo LIMPI-ARTE de este TFG.

Para el cuarto video se escenifica con la música adecuada y con la grabación a modo de cámara de seguridad una escena donde el protagonista, ya convertido en limpiador, al mismo tiempo que realiza su trabajo simula el robo de una obra de arte (Kandinsky). El efecto conseguido fue bastante aceptable para desarrollar la idea que se pretendía.

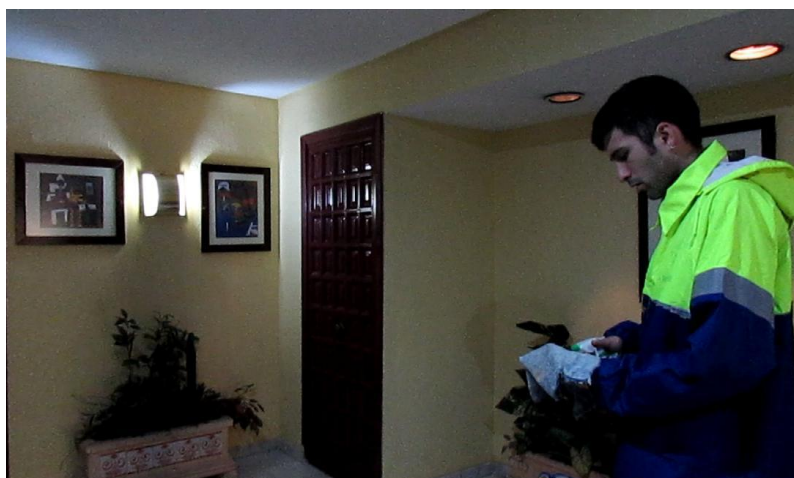

Figura 17: Fotograma del vídeo LIMPI-ARTE de este TFG.

En esta fase del proceso el autor de este proyecto tenía en mente la realización de diversas actuaciones en instituciones museísticas privadas y públicas como el CAC de Málaga y el Thyssen, para lo cual se procedió a la petición de permiso por parte de los directores del museo para poder grabar en los mismos. La idea a desarrollar era la de que el personaje estaba contratado por dichas instituciones para trabajar de limpiador y así ver cumplido su deseo de relacionarse con el arte. Las actuaciones que se querían llevar a cabo eran la simulación de la limpieza sin dañar en ningún caso las obras. Dicho proyecto no se ha podido llevar a cabo por la no respuesta de dichas instituciones a los diferentes requerimientos que se hicieron por parte del autor del proyecto.

Una vez asumido que no se pudieron llevar esas actuaciones a cabo se procede a la grabación del siguiente video. Se realiza dentro del dormitorio de Isidro, haciendo una parodia de la escena típica de la película “El Sexto Sentido” donde el personaje esta dentro de la cama, con el uniforme del Limasa y con la voz un poco entrecortada diciendo “a veces veo limpiadores del Limasa”.

Figura 18: Fotograma del vídeo LIMPI-ARTE de este TFG.

Con este video se cierra el proyecto donde se muestra que para el personaje todo ha sido un sueño el cual por desgracia se ha hecho realidad.

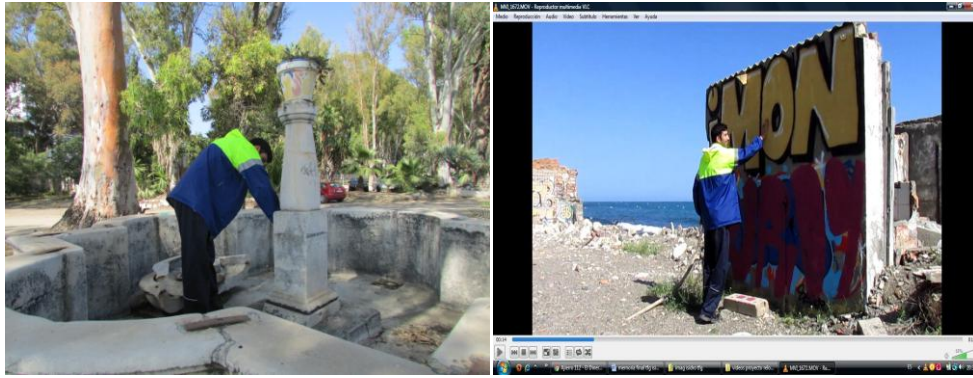
Lo más que se ha podido acercar a una institución pública ha sido en la puerta del CAC para intervenir sobre la escultura de la entrada del mismo. La lluvia permite ilustrar los diferentes ambientes en los que se ha trabajado en dicho proyecto, al mismo tiempo que se pone de manifiesto la actividad real de un profesional de la limpieza. En este caso Isidro para ahorrar utiliza las mismas gotas de lluvia como sustituto de su herramienta usual (pulverizador) de trabajo.

Después de intervenir sobre el arte en mayúsculas se procede a investigar sobre el arte urbano en este caso en los grafitis de los alrededores del río Guadalquivir creando un efecto de espejo con el Premier Pro cs6. Isidro limpia los grafitis y recoge un bolso abandonado para meter las herramientas del trabajo denunciando la decadencia de dicho espacio. Esto viene a colación con respecto al artista referente como es Rogelio López Cuenca donde en diversos momentos ha denunciado la “Picassización” de Málaga con el abandono de otras zonas urbanas públicas.

Los siguientes vídeos recogen una serie de 3 actuaciones en diferentes espacios de los Baños del Carmen de la ciudad de Málaga, el primero en cuestión se realizó mediante la limpieza de un grafiti del compañero y amigo de facultad Efrén Calderón sobre un murete al lado de las antiguas pistas de tenis.

El segundo vídeo de esta serie se llevó a cabo en la antigua fuente donde originalmente manaba vino de jerez para darle un toque más de humor al vídeo limpiando los restos del mismo.

Para finalizar la serie cabe mencionar la Jaula dedicada originalmente para monos y pájaros donde Isidro con unas gafas de sol acorde con el sitio donde se encuentra procede a la limpieza meticulosa de los barrotes de la jaula, metáfora sobre lo cerrado en un espacio abierto al público y el contraste entre la libertad del arte y el enjaulamiento del artista.

Figuras 19 y 20: Grabación en distintos lugares (Baños del Carmen)

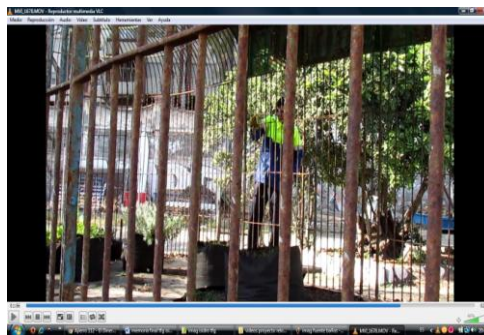

Figura 21: Grabación en distintos lugares (Baños del Carmen)

PROCESO DE INVESTIGACION CONCEPTUAL

Históricamente, a partir del siglo XVIII el artista con frecuencia comienza a tomar una posición muy clara sobre la sociedad que le rodea y el momento político que le toca vivir. El artista se convierte no sólo en un símbolo político, sino también en un símbolo estético. Uno de los objetivos principales de mi proyecto ha sido la intención de ser reivindicativo con mi obra o por lo menos de invitar a la reflexión del panorama social al que se enfrenta un recién graduado en Bellas Artes. El Arte posee para mí el poder de la crítica, “tiene la capacidad de

criticar el mundo y la vida más allá de su propio ámbito e incluso de cambiarlos ejerciendo esa crítica”¹.

El principal concepto que abordo con mi proyecto es la crítica institucional. Desde finales de los años sesenta el método crítico era una práctica artística y las instituciones que se criticaban eran las propias instituciones artísticas (museos, galerías, colecciones). La crítica institucional adoptaba así muchas formas, tales como obras e intervenciones artísticas, escritos críticos o activismo (artístico-) político. Robert Smithson dijo que las instituciones eran unos espacios de “confinamiento cultural” factibles de ser atacados estética, política y teóricamente.

“Los museos tienen galerías y celdas, nada diferente a los manicomios y las cárceles; son sus neutras salas de exposiciones. Cuando se coloca una obra de arte en semejante espacio, ésta pierde su potencia explosiva y se convierte en un objeto portátil sin ningún vínculo con el mundo exterior. Una habitación vacía, blanca e iluminada sigue constituyendo una rendición a la neutralidad [...]. La función del curador supervisor es aislar el arte del resto de la sociedad. Después viene la integración. Es el momento en el que la obra de arte, ya totalmente neutralizada, sin efecto, abstracta, inofensiva y políticamente lobotomizada, puede ser consumida por la sociedad”².

Pero la crítica de Robert Smithson también alcanzaba a los propios artistas:

“Tampoco tengo interés en el arte que sugiere un ‘proceso’ dentro de los límites metafísicos de un espacio neutral. No hay libertad alguna en semejante juego *behaviorista*. La meta no puede ser que el artista, como si con ratas del laboratorio de B. F. Skinner trabajara, nos muestre sus pequeños trucos difíciles. Un proceso limitado no es un proceso. Mejor sería visibilizar la delimitación, en lugar de generar una ilusión de libertad”³.

Según dice Brian Holmes⁴ la primera generación de crítica institucional estuvo constituida por artistas como Michael Asher, Robert Smithson, Daniel Buren, Hans Haacke y Marcel

---

¹ Buden, Boris (2008) “Crítica sin crisis, crisis sin crítica”. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Traficantes de sueños, Madrid, p.169.

<https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Producci%C3%B3n%20cultural-TdSs.pdf>

² Robert Smithson, “Kulturelle Gefängnisse”, en su obra *Gesammelte Schriften*, König, Colonia, 2000; p.185 referencia tomada de Stefan Novotny (2006), “Anticanonización. El saber diferencial de la crítica institucional”. <http://eipcp.net/transversal/0106/nowotny/es>

³ Ibid.

⁴ Holmes, Brian (2006) “Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones”. *Tranversal. Do you remeber instutional critique?.European Institiue for Progressive Cutlural Policies*. <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

Broodthaers entre otros y criticaron el concepto de museo concebido como una esfera pública burguesa. Después muchos han sido los debates y tensiones que se han originado en torno al tema de la crítica institucional desde los análisis que surgen de las tradiciones de las ciencias sociales, feminismos, la crítica a las prácticas educativas y de pedagogías del arte, etc.

Por otro lado, la investigación teórica de mi proyecto también se ha centrado en el arte de acción, performance, videoarte, etc.

El arte de acción surge en los años 60 con el objetivo de liberar al arte de su carácter económico haciendo obras que no eran objetos, sino acontecimientos. Los primeros movimientos que usan el arte de acción como técnica de expresión fueron:

El Dadaísmo - **Rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior.**

Está en contra de la belleza eterna, contra la eternidad de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Proclaman el **anti-arte de protesta, del shock, del escándalo, de la provocación**, con la ayuda de **medios de expresión irónico-satíricos**.

El performance es una materia completa, es el arte en su máxima expresión, un medio que salva consciencias por medio de la concientización a través de situaciones hasta cierto punto absurdas o surrealistas que despiertan otros estados mentales en la consciencia del espectador y que están ligadas directamente a la sociedad en la que vivimos.

Fluxus Se declaró contra el objeto artístico tradicional como mercancía y se proclamó a sí mismo como un movimiento artístico sociológico. Asimismo Filliou opone el Fluxus al arte conceptual por su referencia directa, inmediata y urgente a la realidad cotidiana, e invierte la propuesta de Duchamp, quien a partir del Ready-made, introdujo lo cotidiano en el arte.

Figura 22: Referentes para el TFG. Autor Duchamp

Happening tiene su origen en la década de 1950 y se considera una manifestación artística multidisciplinaria.

Kaprow (alumno de John Cage), que fue el primer artista en realizar un happening, lo define como “acontecimiento”, como “algo espontáneo, algo que simplemente sucede”⁵. Aunque es común confundir el *Happening* con la llamada *acción artística* el primero difiere de la segunda en la improvisación. El *Happening* suele ser efímero, por este motivo los *happenings* suelen presentarse en lugares públicos, *irrumpiendo* en la cotidianeidad. Un ejemplo de ello son las instalaciones del fotógrafo Spencer Tunik, con sus multitudes desnudas.

Figura 23: Referentes para el TFG. Autor Spencer Tunik

⁵ Kaprow citado por AZNAR ALMAZÁN, Sagrario (2006), *El arte de acción*. Nerea, San Sebastian, p.22.

Isidro surge cuando se realizó una performance que debía de reunir conceptos tales como (Agua, Política y Arte) para la asignatura de Performance, personaje llamado por aquel entonces (Isidro el Fotomatones) que representaba las ganas de actuar, limpiando con un pulverizador no sólo contra el sistema como coartador de ideas, sino como trabajador en paro que en su mente se imaginó artista y para lo cual empleó tiempo y dinero.

La utilización del fotomatón como objeto sobre el que actuar vino a través de la concepción del espacio público como una metodología de la evaluación de la ciudad desde un enfoque estético-artístico.

En el espacio público diversas corrientes artísticas de nuestro país desarrollan proyectos de activismo cultural destacando el arquitecto español Santiago. En este sentido, Santiago Cirugeda defiende el acceso a solares urbanos privados, derribando sus tapias para uso libre transitorio, dado el enorme déficit de equipamientos públicos que existe en las ciudades. En el marco del taller *“La subversión del espacio público”* se abordaron temas como la arquitectura efímera, el reciclaje, las estrategias de ocupación e intervención urbana, la incorporación de prótesis a edificios construidos o la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión sobre asuntos urbanísticos.

Figura 24: Referentes para el TFG Autor Santiago Cirugeda

Una vez investigado sobre el tema en cuestión el proceso del autor para llevar a cabo dicho proyecto se enmarca dentro del espacio en el cual se habita, en este caso en la ciudad de Málaga. La ciudad de Málaga ha sufrido una gran transformación desde la utilización del

“arte” como un reclamo político como ya ha denunciado en diferentes ocasiones el artista multidisciplinar Rogelio López Cuenca⁶. Rogelio López Cuenca ha sido un gran referente para el desarrollo de mi proyecto, por su arte irónico y sarcástico que emplea en sus obras.

Cuenca traza un minucioso análisis de como los mecanismos y estrategias publicitarias han ido copiando las esferas del poder, el estado, los medios de comunicación y el arte durante el siglo xx. La realidad contemporánea se articula a través de la publicidad, la publicidad es el máximo campo de experimentación actual para un artista.

Con respecto a la mercantilización del arte el mismo autor en una entrevista realizada por Carlos García de Castro en la revista “Diagonal” reclama que “El arte tiene que disolverse cuando haga falta”, temas que fueron de gran ayuda para mas referentes. Frente a la ‘picassización’ de Málaga, Rogelio López Cuenca defiende el arte como acción directa. Cuenca teoriza sobre la ciudad, sobre la política, sobre el arte, siendo muy crítico con el sistema actual que prioriza la ciudad “MARCA” por encima de la ciudadanía; al mismo tiempo responsabiliza al artista o creador cuando aplaude y mira hacia otro lado. Para el autor los jóvenes artistas revolucionarios terminan o acaban casi con toda seguridad convertidos al cinismo y al pancismo y reivindicando que las prácticas artísticas tienen que ir a otro ritmo, producir anti discurso y trabajar críticamente en el desmontaje de las estrategias de estatización espectacular.

Figura 25: Referentes para el TFG. Autor Rogelio López Cuenca

---

⁶ Rogelio Lopez Cuenca habla en Málaga de la relación del arte con la publicidad. Véase artículo El País “Héctor Márquez” Málaga 24 de enero de 1999.

El arte se vuelve un medio social de transmisión de ideas a un público más amplio. También, Marcel Duchamp cuando afirmó su idea de arte como filosofía crítica, Andy Warhol gracias a su prodigiosa habilidad para disolver todo gesto artístico en la esfera de las comunicaciones y el mercado o, en otras palabras, volver la mercancía “obra de arte”.

La obra de Joseph Beuys también han sido impactantes para mí; sobre todo su obra recogida en un film de Werner Kruger titulado “Todo hombre es un artista”.

Figura 26: Referentes para el TFG. Autor Joseph Beuys

Visceral y encantadoramente perturbador, la obra de Olivier de Sagazán surge a partir de un proceso de transfiguración en el que el artista evoca sus propios miedos e interpretaciones de la mortalidad para crear en sí mismo un lienzo viviente. De Sagazán cubre su rostro y cuerpo con una mezcla de plastilina y pintura para después transformar, desfigurar y deshacer su propia apariencia. A través de sus piezas busca encontrar lo más primitivo de su ser y revelarlo de una manera cruda y natural para provocar una sensación de introspección en el espectador. “En esencia mi trabajo es un himno a la vida, un intento de comprender lo que significa estar vivo”⁷, revela el artista quien utiliza su propio cuerpo como un elemento esencial para expresar su angustia y fascinación con el peso de vivir. El “cuerpo del arte” reside en uno mismo, donde las profundidades del ser buscan ser reveladas para darle forma a la expresión más desinhibida.

---

⁷ Sagazan citado en Kya: <http://www.revistakya.com/columnas/sagazan-inquietante-expresion>

Figura 27: Referentes para el TFG. Autor Olivier de Sagazán

Otro de los referentes importantes en mi proyecto ha sido Francesc Torres: “Mis obras han estado generadas sistemáticamente por ideas, acontecimientos y condiciones que se han desarrollado o han existido fuera del dominio específico del arte”⁸. Una de las últimas instalaciones de Francesc Torres, *Tan limpias como el alma*, documenta la labor del personal de limpieza del Congreso. Las fotografías de gran formato de las limpiadoras se complementan con una urna electoral en la que se oyen las voces crispadas de sus Señorías en pleno debate de la nación. La limpieza se expresa en términos metafóricos. Francesc Torres añadía el dato de que la brigada de limpieza provenía del cinturón industrial madrileño y limpiaba los desechos de los políticos, en general de una clase social más elevada. En dicho artículo del periódico El MUNDO, se narra la historia de la obra denominada ¿Donde vamos a bailar esta noche? de las autoras Sara Goldschmied y Elena Chiari de las artistas que consistían en una serie de botellas de champán, confetis y desperdicios de una fiesta finalizada, por lo que la limpiadora las confundió con los restos reales de la noche anterior. Ni corta ni perezosa metió los residuos de cristal, plástico y papel en bolsas y los arrojó a la basura.

En función de la insistencia en el lenguaje, el comentario social o político, el cuerpo o la naturaleza dentro de este arte encontramos líneas de trabajo muy diferentes: body art, land art, Process art, performance art, arte povera... Y entre sus más importantes representantes se encuentran artistas como: Joseph Beuys, Joseph Kosuth, Weiner, el grupo inglés Art and

---

⁸ Francesc Torres citado por REGO DE LA TORRE, Juan Carlos (2008), “Francesc Torres: La memoria desnuda descende una escalera”, *Artecontexto*, nº19, p.37.

Language, Gilbert and George, Dennis Oppenheim, Walter de Maria, Robert Smithson, Jean Dibbets o Richard Long.

Artistas precursores españoles del performance: Esther Ferrer, Jordi Benito i Verdaguer.

Artistas Actuales Españoles: Marc Montijano, Andrés Galeano, Abel Azcona, Camila Cañeque.

Otros artistas que me han interesado son:

Barry Kite nos muestra cómo el arte puede ser reinventado y reordenado para transmitir su mensaje de crítica y sátira, una obra graciosa y reflexiva que transforma el arte y el significado según sea el deseo de Barry Kite. Barry es un artista con la habilidad de convertir un trabajo serio en algo gracioso y controversial. Todas sus obras van encaminadas a explorar y jugar con los límites físicos y mentales de las personas. Le recordamos por su performance (RHYTHM 0), ya que no solo demostró la locura a veces incomprensible del Arte Conceptual, sino que nos mostro algo muy interesante de la naturaleza humana. En esta obra, ella puso en una mesa objetos de dolor y de placer para que la gente le hiciera lo que quisiera.

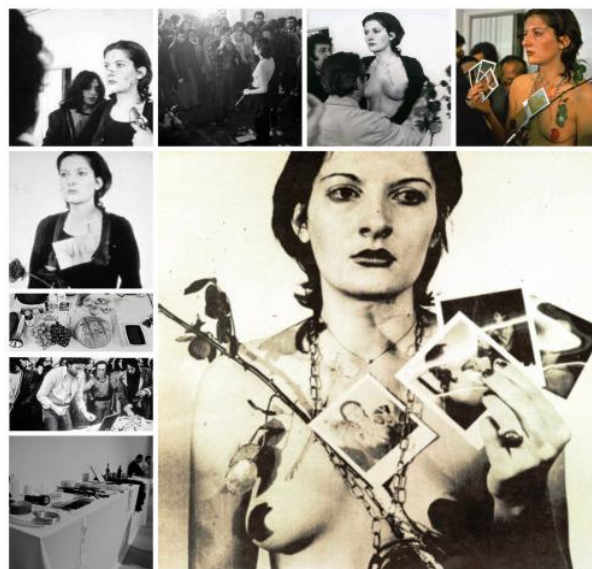

Figura 28: Referentes para el TFG. Autora Marina Abramovic

Colocó sobre una mesa 72 objetos que la gente le permitiera usar en la forma que ellos eligieran. Entre ellos había tijeras, un cuchillo, un látigo, una pistola y una bala. Durante seis horas la artista permitió a los miembros de la audiencia manipular su cuerpo y sus acciones.

“La experiencia que aprendí fue que... si se deja la decisión al público, te pueden matar... Me sentí realmente violada: me cortaron la ropa, me clavaron espinas de rosas en el estómago, una persona me apuntó con el arma en la cabeza y otra se la quitó. Se creó una atmósfera agresiva”⁹.

Según Isidora Campano el Humor transgrede ideologías, modelos de conducta, de moral, religiones y, sobre todo, construye otro hombre, un hombre nuevo. Un nuevo hombre que asume su carácter contradictorio, marginal, reflexivo y, mayoritariamente, analítico. Una de las obras más provocadoras de esta 35 edición de la feria de arte contemporáneo ARCO Madrid es de carne y hueso: la venezolana Erika Ordosgoitti trae a la capital española su descarnada desnudez en el marco de la sección Solo Projets, dedicada íntegramente a mostrar el trabajo más experimental de 18 artistas latinoamericanos.

Miguel noguera es un dibujante, escritor y performer, considerado por muchos como uno de los artistas españoles más interesantes de la actualidad. Como performer, lleva muchos años presentando el *Ultrashow*, espectáculo licuadora donde lanza sus mensajes delirantes con un ritmo frenético que enloquece al público. Su humor es ácido, tanto que a veces provoca a la audiencia viajes lisérgicos. Pero también el canario hace reír al respetable sacándole punta a la simplicidad de las cosas, con una mirada (casi) inocente. Bajo el castizo nombre de Los Torreznos, Rafael Lamata y Jaime Vallaure llevan 15 años trabajando juntos en el terreno de la performance. O *Cuatrocientos setenta y tres millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa segundos*. Los Torreznos “estarán sin estar” en el museo, ocupando a través de la megafonía espacios comunes como el vestíbulo, los ascensores y los aseos con diferentes piezas sonoras, un formato que encaja con el carácter verbal de sus performances.

---

⁹ Marina Abramovic citada por DE DIEGO, Estrella (2015), “La impostura de Abramovic” El país [15 mayo 2015] http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/13/babelia/1431528483_257754.html

Figura 29: Referentes para el TFG. Autor Los Torreznos

La palabra y el sonido son las herramientas básicas de su trabajo. Con ellas, este dúo desnuda el absurdo que inunda nuestros actos cotidianos y las convenciones sociales y políticas, reduciéndolo a sus elementos más básicos. Les interesan los comportamientos humanos imbricados en una cotidianidad que parece que va rodada pero que, en realidad, no rueda tan bien. Como consecuencia de este proceso de simplificación que resalta el sinsentido, surge inevitablemente el humor.

En el libro *Letra y Solfa* escrito por Alejo Carpentier analiza el argumento de *Candilejas* donde dice que se trata de una acumulación de lugares comunes de situaciones muy vistas y consabidas: la joven paralítica curada por obra de la voluntad y del amor; el artista envejecido que encalla en las tabernas; el payaso que sufre y gime bajo su maquillaje grotesco; el hombre consciente de su edad, que sacrifica el último gran amor de su vida para asegurar una mejor felicidad a la mujer amada.

Para Carpentier en este argumento hay mucho de folletín, mucho de novela sentimental, nada hay, pues, mas visto, más utilizado por la literatura (buena y mala) que la acción de *candilejas*. Y sin embargo, aparece situado, realizado, interpretado, con una tal dignidad, una tal emoción, un dominio tan extraordinario de los grandes mecanismos y contrastes dramáticos, que el folletín primero se transforma en obra maestra.

Para el autor de este proyecto Chaplin no solo es un genio a nivel mundial tal como se refiere Carpentier, sino que él mismo es un personaje tan representativo que hoy en día sigue siendo para todos los públicos el arquetipo del cómico por excelencia. Con Chaplin se ríe todo el mundo, desde el crítico de cine hasta el público menos exigente que solo pretende la risa, el

divertimento sin ninguna ambición estética ni intelectual. La persona que va a un espectáculo para simplemente pasárselo bien sin ningún condicionamiento. El andar con las piernas abiertas, la exageración en la acciones y el tirar de repeticiones son recursos estilísticos que pueden utilizarse hoy en día para seguir arrancando en el espectador las mismas carcajadas que hace casi un siglo con el primer cine mudo. Así como Chaplin en *Candilejas* homenajea a distintas disciplinas artísticas, se pretende de alguna manera en este proyecto personal homenajear, alabar, ensalzar... Entrando en contradicción con la crítica o banalización del arte por el hecho de estar criticando algo que se respeta y se valora mucho.

Figura 30: Referentes para el TFG. Autor Charles Chaplin

Keaton fue un narrador visual mediante acciones, pretendía comunicar a la audiencia mediante la acción, creía que cada gesto que hicieras debía ser único. Lo que le hacía no repetir las acciones dos veces, ya que para él cada caída es una oportunidad para ser creativo utilizando planos centrales (mismos ángulos de grabación), resaltando la importancia de la cara y de sus expresiones lo que condujo a una monotonía en sus cortos deduciendo de todo esto que el mundo de Keaton es plano.

“A menudo me han preguntado por qué mantengo uniformemente, a lo largo de mis películas, esta cara tan desolada. Creo que es bien sencillo; desde mis comienzos en el music-hall observé que, cuando se hace algo más o menos divertido, se provoca en el auditorio una carcajada mucho mayor si se permanece indiferente y luego asombrado por la hilaridad del público”.

Figura 31: Referentes para el TFG. Autor Buster Keaton

Buster Keaton “Cuanto más serio me ponía, mayores eran las carcajadas que provocaba”. Por último analizo la sensación visual “de lo cutre” que subyace en la estética de los vídeo-performances. La Belleza de lo cutre me ha interesado desde un principio. Para la Real Academia Española cutre es pobre, barato, de mala calidad, de mal gusto, de aspecto descuidado o sucio.

En el proceso de investigación para este proyecto se han encontrado pocos análisis sobre “lo cutre” . Los artículos encontrados hacen relación a “lo cutre” en aspectos del arte más formales y tradicionales;(pintura, arquitectura, escultura, etc...). En general, la estética o antiestética actual reivindica tanto en la moda como en los spot publicitarios este concepto. Humberto Eco se sitúa en el polo opuesto; aunque, según él, la fealdad no debe entenderse simplemente como tal. Si es relativamente fácil ponerse de acuerdo sobre la expresión de lo bello, la fealdad no debe leerse solo como "el infierno de la belleza". Al contrario, la fealdad tiene sus propios cánones y una complejidad peculiar, a sabiendas de que el concepto cambia con el transcurrir de los siglos; y de que, por ejemplo, los arquitectos renacentistas encontraban espantosas las catedrales góticas. Eco ofrece un brillante repaso de la representación de la fealdad en las distintas épocas y culturas. Dice Eco que “para la comprensión de las ideas estéticas a través de los tiempos no basta con una Historia de la belleza, hace falta también una Historia de la fealdad”¹⁰.

---

¹⁰ ECO, Humberto (2007), *Historia de la fealdad*, Lumen, Barcelona.

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE TODO EL PROCESO REALIZADO.

ACTIVIDADES:

	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Selección del tema					
Búsqueda bibliográfica					
Elaboración del marco teórico - diseño					
Presentación del diseño					
Revisión y corrección del borrador					
Autorización					
Entrega de memoria					
Exposición del proyecto					

PRESUPUESTO DETALLADO DE PRODUCCIÓN DEL TRABAJO PLÁSTICO REALIZADO.

Proveedor	Cantidad	Concepto	PVP	Total
Todo a 100	1	Uniforme	10	10 Euros
Todo a 100	2	Pulverizador	1	2 Euros
Todo a 100	4	Trapo	0,80	3,20 Euros
Media Markt	1	Tarjeta SD	12	12 Euros
E- bay	1	Trípode	25	25 Euros
Media Markt	1	Tarjeta micro SD	5	5 Euros

En la elaboración del presupuesto no se han incluido las horas de trabajo invertidas en su realización. Así mismo la ayudante de cámara ha cedido su tiempo y su dedicación para ayudar a la realización de este proyecto por lo que no se ha tenido que abonarle ninguna contraprestación.

BIBLIOGRAFÍA

AZNAR ALMAZÁN, Sagrario (2006), *El arte de acción*. Nerea, San Sebastian, p.22.

BUDEN, Boris (2008) “Crítica sin crisis, crisis sin crítica”. *Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional*. Traficantes de sueños, Madrid, p.169.

CARPENTIER, Alejo (1990), “Obras completas”, Letra y solfa, cine-sigloxx editores.

DE DIEGO, Estrella (2015), “La impostura de Abramovic” *El país* [15 mayo 2015]
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/05/13/babelia/1431528483_257754.html

ECO, Humberto (2007), *Historia de la fealdad*, Lumen, Barcelona.

Holmes, Brian (2006) “Investigaciones extradisciplinarias. Hacia una nueva crítica de las instituciones”. *Tranversal. Do you remeber instutional critique?.European Institiue for Progressive Cutlural Policies*. <http://eipcp.net/transversal/0106/holmes/es>

REGO DE LA TORRE, Juan Carlos (2008), “Francesc Torres: La memoria desnuda descende una escalera”, *Artecontexto*, nº19, p.37.

WEBGRAFÍA

ABRAMOVIC, Marina “Manifiesto sobre el arte”[<http://www.vagon293.es/ars.marinaabramovic>]

BEUYS, Joseph “Todo hombre es un artista”. [www.culturacolectiva.com/Joseph-beuys] y [<http://www.lalula.tv>]

CAMPANO, Isidora “El humor como vanguardia y arte nuevo”. [www.Letraspuc.c/]

CIRUJEDA, Santiago. [<http://www.caac.es/espacio-pub>.]

CHAPLIN, Charles. Película Candilejas

DELGADO, Manuel. ”El espacio público como representación”. [<http://www.oasrn.org>]

KEATON, Buster. [<http://www.Archivoespañoldearte.revista.csic.es>] y [<http://Lahora.gt/humor-y-performance: provocadoras propuestas latinoamericanas en ARCO>]

Revista KYA [<http://www.revistakya.com/columnas/sagazan-inquietante-expresion>]

LARRAZABAL, Sergio “Definición de performance”. [<http://revistartecontemporaneo>]

LOPEZ, CUENCA Rogelio “El arte tiene que disolverse cuando haga falta”. [www.lopezcuenca.com]

LOS TORREZNOS y el absurdo cotidiano [www.elcultural.com/videos]

MOIRET, Milo “The script system”. [<http://culturacolectiva.com/milo-moire-the-script-system/>]

NOGUERA, Miguel “Prefiero sentirme angustiado por no saber hacer algo que tener el poder de hacerlo”. [<http://negratinta.com/miguel-noguera>]

PASTOR, Rocío “El arte del performance”. [<http://www.culturama.es>]

SAGAZAN, Olivier . [<http://macabregallery.com/es/olivier-desagazan>]; [<http://culturacolectiva.com/olivier-desagazan>]

TORRES, Frances. [<http://www.elcultural.com/revista/arte>] [<http://www.cervantesvirtual.com>]

VASQUEZ ROCCA, Adolfo Arte conceptual y pos conceptual “la idea como arte”: Duchamp, Beuys, Cage y Fluxus: [<http://pendientedemigracion.u.c.m.es/info/nómadas/37/adolfovrocca.pdf>]; [<http://philosophieliterature.blogspot.com>]

ANEXO

Título: “Limpi-Arte”

Autor: Guillermo Alaminos Bueno

FICHA TECNICA

Duración: 12 min.

Año: 2016

Formato final del vídeo: mp4

Instrumental de grabación: cámara semi-reflex compacta

Ayudantes de cámara: Flor Abelda y Efrén Calderón

Instrumental de edición: Premier Pro CS6

Edición y montaje: Guillermo Alaminos y Francisco Sánchez

Idea original y guión: Guillermo Alaminos

Sinopsis: Isidro es un estudiante de Bellas Artes recién graduado que sueña con ser artista plástico, pero lamentablemente solo ha conseguido un trabajo como asistente de limpieza de espacios relacionados con el Arte lo que le obliga a ver el Arte desde otro punto de vista muy diferente a la realidad estudiada en la Facultad. Toda la trama se desarrolla en un ambiente onírico surrealista y al final Isidro descubre que lo que parecía un sueño-pesadilla se ha convertido en realidad.

Música:

- 1) “GOZADERA” GENTE DE ZONA
- 2) “LOS GENERADORES” SFDK FT SICARIO
- 3) INTRO DE LA BANDA DEL PATIO
- 4) HIMNO UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 5) “ITS MY LIFE” BON JOVI
- 6) “ANGELITO SIN ALAS” JUAN MAGAN

- 7) THE GREAT YARN CAPER BSO
- 8) “TACATA” TACABRO
- 9) “SEPTEMBER” THE EARTH WIND AND FIRE
- 10) FOR A DOLLARDS MORE
- 11) BRICOMANIA
- 12) “DANZA KUDURO” DON OMAR
- 13) “WE ARE THE CHAMPIONS” QUEEN
- 14) INTRO DE LA PANTERA ROSA
- 15) INTRO INSPECTOR GADGET
- 16) ANUNCIO CAPITAN PESCANOVA
- 17) “SING IN THE RAIN”
- 18) INTRO MORTADELO Y FILEMON
- 19) “EL CHORRITO CRI CRI”
- 20) “LA MURALLA” ANABELEN
- 21) LOS LOROS, HABLANDO, CANTANDO Y RIENDO

Lugares de rodaje:

- Exteriores: Centro de Málaga, Baños del Carmen, Río Guadalmedina, fachada exterior del CAC, entrada y patio de la Facultad de Bellas Artes de Málaga.
- Interiores: Sala de exposiciones de La Térmica, portal de vivienda, vivieda del autor del TFG, clase de 3º A de la Facultad de BBAA de Málaga.